

羌族婚嫁音乐产业设计与开发

——以婚嫁歌《花儿纳吉》为核心

严文彬 王惠欣
(四川音乐学院)

DOI: 10.65285/JYLLYJ.V2I3.015

摘要: 羌族婚嫁音乐,是羌族传统婚礼仪式过程中演唱(奏)的音乐。婚嫁音乐贯穿羌族婚嫁中订婚、女花夜、迎亲、正宴、谢客、回门全流程,兼具仪式性、艺术性与族群认同价值。文章以羌族婚嫁音乐为研究对象,通过阐述羌族婚嫁音乐特征与传承现状、羌族婚嫁音乐产业市场分析、羌族婚嫁音乐产业设计方案三个方面,论证羌族婚嫁音乐产业开发的可行性,试图构建以沉浸式剧本杀、IP快闪店、线上数字小程序、跨界文创开发为主的产业模式,为少数民族音乐类非遗产业化提供理论支撑与可落地实践方案。

关键词: 羌族婚嫁音乐; 非遗活化; 沉浸式体验; 音乐产业; 文旅融合

Industrial Design and Development of Qiang Ethnic Group's Wedding Music

Wenbin Yan Huixin Wang

Sichuan Conservatory of Music, Chengdu, Sichuan

Abstract: Qiang ethnic group's wedding music refers to the music performed (both vocal and instrumental) during traditional Qiang wedding ceremonies. It runs through the entire process of Qiang weddings, including engagement, the bride's farewell feast, bride escorting, the official wedding banquet, guest appreciation, and the bride's return visit to her parents' home. Such music embodies ritual significance, artistic value, and ethnic identity. Taking Qiang wedding music as the research subject, this paper discusses its musical characteristics, current inheritance status, industrial market analysis, and industrial design schemes, so as to demonstrate the feasibility of industrial development of Qiang wedding music. It attempts to construct an industrial model dominated by immersive script murder experiences, IP pop-up stores, online digital mini-programs, and cross-border cultural and creative development, providing theoretical support and practical implementable plans for the industrialization of intangible cultural heritage of ethnic minority music.

Keywords: Qiang wedding music; ICH revitalization; immersive experience; music industry; integration of culture and tourism.

前言

羌族是西南少数民族之一,被誉为“民族活化石”,岷江流域的汶川、理县、茂县是羌族核心聚居区,并保留着最完整的羌族婚嫁音乐体系。羌族婚嫁音乐并非单纯的艺术表演,而是与婚嫁仪式深度共生的活态文化载体,从订婚的“开口酒”“小定酒”“大定酒”到结婚“女花夜”等各个环节,均有专属歌曲演唱及唢呐演奏。其中《花儿纳吉》作为“女花夜”必唱曲目,是羌族婚嫁音乐的文化符号,已列入四川省非物质文化遗产名录。然而,在现代化、城镇化进程中,羌族传统婚礼被现代婚礼所取代,使羌族婚嫁歌面临后继乏人、市场化不足等多重危机。与此同时,国家推动非遗活化、文旅融合等政策,为其从“静态保护”转向“活态产业”提供了机遇。本文以羌族婚嫁音乐为研究对象,通过阐述羌族婚嫁的音乐特征与传承现状、羌族婚嫁音乐产业市场分析、羌族婚嫁音乐产业设计方案三个方面,论证羌族婚嫁音乐产业开发的可行性,试图构建以

沉浸式剧本杀、IP快闪店、线上数字小程序、跨界文创开发为主的产业模式,为少数民族音乐类非遗产业化提供理论支撑与可落地实践方案。

一、羌族婚嫁音乐的特征与传承现状

羌族婚嫁音乐是羌族民俗文化与音乐艺术高度融合的代表性非遗项目,依附于完整婚嫁仪式而存在,兼具艺术审美、礼仪功能与族群认同价值。对其音乐形态特征进行系统梳理,能够准确把握艺术内核;对传承现状展开分析,则是开展产业开发的重要前提。本部分从核心音乐形态与现实传承两个维度展开论述,为后续产业设计奠定事实基础与理论依据。

(一) 羌族婚嫁音乐的特征

羌族婚嫁音乐是岷江流域民俗音乐的典型,风格质朴、仪式性强,样式稳定且易于识别,具备产业化基础。其音阶以五声、六声为主,音响和谐,符合喜庆氛围;徵调式与宫调式占主导,暗淡调式极少。旋律以级进与小跳为主,

线条平稳流畅,常以纯四度为核心动机,结构稳固易传唱。曲式多为短小单乐段,结构规整,便于即兴填词与反复演唱。节奏以均匀型为基础,多用附点与切分,节拍以2/4拍为主,整体简洁易唱,适合群体参与,音乐中体现了“全民可唱、以歌行礼”的文化特质。

(二) 羌族婚嫁音乐传承现状

在城镇化与现代生活方式的冲击下,羌族婚嫁音乐的传统传承体系快速弱化,整体面临着传承断层、场景消失、传播乏力等多重困境,保护与发展压力突出。

首先,羌族婚嫁音乐传承主体严重老龄化,后继乏人,加之传承仍依赖口传心授、缺乏系统教学与稳定激励,导致“老人离世、技艺失传”的风险持续加剧。且传承方式单一,传播渠道狭窄。长期以来以村寨内部师徒相授、家族传承为主,缺乏标准化教材、乐谱文本与专业培训体系。传播仍以线下小型展演为主,音频影像资料不足、数字化呈现薄弱,主流音乐平台与新媒体平台优质内容稀缺,难以触达年轻群体,影响力持续边缘化。

其次,羌族婚礼仪式场景快速消失,生存土壤萎缩。传统羌族婚礼流程繁复、仪式性强,而现代婚礼趋于简化、西式化,“女花夜”“拦门对唱”“哭嫁”等核心环节被大量省略,婚嫁音乐失去赖以存在的仪式场景。音乐从“婚礼必备”变为“偶尔表演”,与民众日常生活逐渐脱离,活态传承根基被严重削弱。

此外,理论研究和资料建立滞后,产业化水平极低。专门针对羌族婚嫁音乐的系统性研究不多,在分类、形态、文化内涵等方面还未形成统一的共识。综上所述,羌族婚嫁音乐虽拥有良好的产业化根基,但目前仍然面临着传承人员断层、仪式场景缺失、传承模式滞后、市场自我造血能力不足等明显问题。唯有在清楚其艺术长处与现实难题的基础上,才能够基于科学的产业规划实现保护与活化,使这一宝贵非遗在新时期再度焕发生机。

二、羌族婚嫁音乐产业开发可行性与市场分析

羌族婚嫁音乐的产业发展是解决其传承难题、实现活态保护、保持持续进步的关键路径。其音乐形式易学好传、文化独特,加之政策支持、市场需求增长和地方实践助力,具备良好的产业开发条件。能够有效地推动产业落地、规避风险并提升发展质量,本部分将从政策、市场及竞争三方面分析其可行性,为后续产业规划提供支撑。

(一) 政策可行性

《非遗法》和《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》为非遗活化、产业转化提供了法律与资金支持;文旅融合政策鼓励民俗体验、沉浸式演艺和非遗文创等活动,羌族文化生态保护区还有专门扶持;乡村振兴及民族政策也推动四川相关地区制定了羌文化保护专项规划。因此,羌族婚嫁音乐产业的开发具备了政策可行性。

(二) 市场可行性

近段时间沉浸式民俗文旅市场展现出繁荣发展的状况,其年平均增速大于20%。这一情况显示,游客的旅游需求

正经历着深刻转变,已从以往那种走马观花形式的观光旅游逐步朝着深度参与文化体验的方向发展。

国潮、非遗等新兴事物受年轻人欢迎,他们消费力强且追求新奇。以羌族婚俗为例,相关视频播放量过亿,显示了市场对羌族文化的关注。且随着生活水平提高和个性化需求增长,越来越多人追求特色民族婚礼,具有一定的市场可行性。线上音乐、数字藏品、小程序电商等数字文化形态的出现,突破了地域约束,也给羌族婚嫁音乐文化的宣传与推广提供了崭新的途径和模式,让更多人能够基于数字化途径认识并接触羌族婚嫁音乐文化,也在一定程度上拓宽了市场的范围。

(三) 竞争与借鉴分析

国内少数民族音乐非遗项目的产业转化已有成功案例,积累了宝贵经验,但市场竞争也对项目差异化提出更高要求。如侗族大歌、云南民族音乐、陕北民歌等项目普遍采用守本真、IP化、业态创新与全产业链结合的方式,既保持了非遗纯正性,又提升了知名度,实现保护与盈利的双赢。在羌族婚嫁音乐产业的开发中,羌族婚娶音乐也展示了其竞争优势。首先,羌族婚嫁音乐形式清晰、曲调动听,易于传播,其婚娶仪式情节性强,适合打造沉浸式体验;其次,《花儿纳吉》IP辨识度高,且政府、景区、传承人三方协作,项目落地可行性高。这些优势能够为项目开展提供保障,使羌族婚嫁音乐产业能够应对同质化竞争。将婚嫁音乐、沉浸式体验与数字科技结合,摒弃单纯在婚嫁中的歌舞演出,专注文化内涵与体验优势,亦可以在市场中脱颖而出。

三、羌族婚嫁音乐产业设计方案

在非遗活化与文旅融合的时代背景下,对羌族婚嫁音乐进行产业设计,是破解传承困境、实现活态发展的关键路径。需立足前期音乐形态特征与传承现状的分析,遵循文化原真、市场导向、创新融合等原则,从设计理念与原则、核心产品、线下场景、线上平台、文创开发等方面构建产业体系,可为羌族婚嫁音乐实现保护、传承、创新与盈利协同发展提供具体可行的实施方案。

(一) 设计理念与原则

羌族婚嫁音乐产业的开发秉持“守本真、活传承、创业态、兴产业”理念,在坚守非遗本质基础上,推动传统音乐与现代产业融合,实现保护、传承、创新与盈利协同。要遵循五个原则:一是文化原真性,完整保留音乐调式、仪式与文化内涵;二是市场导向,贴合文旅、婚庆、研学等需求;三是创新融合,结合数字科技与文创设计拓展传播;四是可持续发展,以产业收益反哺保护传承;五是多方共赢,促进政府、企业、社区等协同参与,共享收益,助力乡村振兴与文化传承。

(二) 核心产品—羌族婚嫁音乐主题沉浸式剧本杀

以《花儿纳吉》为核心IP,打造国内首个羌族婚嫁音乐主题沉浸式剧本杀《花儿纳吉·羌寨婚典》。剧本时长3—4小时,适合6—8人体验,设置新娘、新郎、红爷等特色

角色,还原羌族婚嫁的仪式流程。将《花儿纳吉》《哭嫁歌》等经典曲目融入剧本,让玩家通过对唱、合唱推动剧情发展。场景可落地于羌寨实景或文创园区,搭配羌族传统服饰、羌笛等道具增强真实感。运营采用门票、换装租赁、企业定制等多元盈利方式,并邀请非遗传承人参与,实现文化传承与商业收益结合。

(三) 线下体验场景——羌族婚嫁音乐 IP 快闪店

为扩大品牌影响、降低成本,打造轻资产、可移动、强传播的羌族婚嫁音乐 IP 快闪店“花儿纳吉·羌乐有礼”。快闪店可布局于景区、商圈、展会、校园等人流密集处,集音乐体验、文创展示、打卡拍照、小型展演于一体。设计以羌族红、羌绣纹样为核心,设功能区,如音乐体验区可听歌、学唱及体验羌笛口弦;文创售卖区展示主题周边,促进消费;打卡拍照区还原婚嫁场景,提供民族服饰拍照等。该模式投入小、复制快、传播强,能提升 IP 知名度,为线上及核心产品导流。

(四) 线上数字平台——羌族婚嫁音乐小程序

搭建“花儿纳吉”羌族婚嫁音乐官方线上小程序,构建集传播、体验、消费、传承于一体的线上平台。平台可包含不同功能,如可设音乐库收录原生态婚嫁歌曲及歌词译解并支持播放分享;提供 VR,体验羌族婚礼;设置预约系统,支持剧本杀、快闪店等定制下单;文创商城可购买实物周边与数字藏品等。线上小程序可打破地域限制,扩大文化覆盖,降低传承门槛,实现全天候运营与盈利。

(五) 跨界联名与文创开发

以羌族婚嫁音乐与《花儿纳吉》IP 为核心,开发系列化、实用化文创产品并推进跨界合作,延伸产业链价值。文创产品分为音乐类、生活文创类、婚庆礼品类、数字文创类和研学教具类五大体系。跨界合作重点可对接文旅景区、婚庆品牌等机构,通过联名产品与课程开发提升 IP 商业价值,推动羌族婚嫁音乐融入现代生活。在非遗活化背景下,该产业方案需兼顾文化内核与现代消费趋势,以破解传承难题、激活市场价值,为少数民族音乐类非遗产业化提供可推广的实践范式。

结语:

羌族婚嫁音乐是羌族文化的瑰宝,《花儿纳吉》承载着千年仪式记忆与民族认同。现有研究从音乐形态、传承现状、仪式象征、文化认同等层面为产业开发奠定了坚实

学术基础。在非遗活化与文旅融合的时代背景下,羌族婚嫁音乐具备从“保护对象”转向“产业资源”的潜力。本文试图为羌族婚嫁音乐产业构建沉浸式体验、线下快闪、线上平台、跨界文创融合的发展模式,力求在坚守羌族婚嫁音乐文化本真的基础上,贴合现代消费需求,有效破解羌族婚嫁音乐的传承困境、激活市场价值,实现非物质文化遗产保护与发展的双赢,旨在让羌族婚嫁音乐真正活在当代、走向大众、兴于产业,为我国少数民族非遗产业化提供可借鉴的实践样本。

参考文献:

- [1] 朱婷. 岷江流域羌族婚嫁歌类别及音乐形态研究 [J]. 艺术研究, 2023(4).
- [2] 马艳芸, 朱婷. 非遗视域下羌族婚嫁歌的传承现状与保护策略 [J]. 艺术研究, 2021(6).
- [3] 邓宏烈, 王禹栋. 过渡和认同: 羌族婚俗中的仪式象征解析 [J]. 贵州民族研究, 2019(4).
- [4] 武玮. 羌族婚俗中的文化展演与民族认同——以直台村安置点的 C 婚礼为例 [J]. 西藏民族学院学报, 2013(1).
- [5] 陈彦如. 羌族与彝族婚礼歌曲比较研究 [J]. 文艺争鸣, 2017(10).
- [6] 赵小毅. 中国羌族民间音乐全集 [M]. 成都: 四川数字出版传媒有限公司, 2018.
- [7] 王文章. 非物质文化遗产概论 [M]. 北京: 教育科学出版社, 2013.
- [8] 田联韬. 中国少数民族传统音乐 [M]. 北京: 中央民族大学出版社, 2001.
- [9] 杨正文. 羌族文化生态保护实验区建设研究 [J]. 西南民族大学学报 (人文社科版), 2019(7).

基金项目: 2025 年四川省省级大学生创新创业训练计划项目“花儿纳吉——羌族婚嫁音乐产业设计与开发”结题成果, 项目编号: S202510654016。

作者简介:

严文彬 (2003.09—), 女, 汉族, 四川成都, 四川音乐学院音乐学系 2022 级音乐理论专业学生。

王惠欣 (2001.11—), 女, 汉族, 山东临沂, 四川音乐学院音乐学系 2022 级音乐理论专业学生。